Les Pays-Bas: territoire de la Belgique

Préliminaire: Hollande actuelles

au XVe s.

frères Hubert

Jean Van Eyck

La Vierge au chancellier Rollin (Louvre)

Invention

peinture a`l'huile ???

Mais

comptes

de Jean le Bon

XIVe s.

Techniques connues

Détrempe: colle forte, eau chaude

Fresque: chaux, a`même le mur

Tempéra: colle faible, eau froide.

On on couvrait

la tempera

la détrempe d'huile

Or Ce glacis huileux:

1) véhicule de la couleur

2) perfectionné

rendu transparent en séchant

au lieu

de se carboniser

ces glacis nombreux
superposés
atteignent
l'effet désiré
en allant
du clair
au foncé.

Cette technique
permet
une minutie du faire

qu'aucune autre permet
une précision
dans les détails (couronne lointains)
un rendu réaliste
des objets

Or les peintres
des Pays-Bas
furent
surtout des réalistes

la technique
découverte
convient
à leur tempérament
à leur expression
~~la peinture art d~~ à leur désir.

la peinture

est d'imitation (pour les flamands)

— non d'idée

d'idéalisme. —

C'est la première

fois

un tel amour

pour les choses de la nature !

Donc des données nouvelles

s'accentueront

avec Rubens

Van Dyck

Téniers

Jordaens

les maitres Hollandais

maîtres du XVIIe s.

qui voit l'épanouissement

de l'Ecole des Pays-Bas)

Au XVIIe s.

on distingue

peinture flamande

peinture hollandaise

et cela

suite de division politique

division au milieu

du XVIe s.

d'une part

Flandre

Catholique

monarchique

(domination de l'Espagne)

Hollande

protestante

démocratique

indépendante.

La Flandre: (Belgique actuelle)

art flamand

très homogène

centre unique :::: ANVERS (Belgique)

se résume

un personnage:::: RUBENS

les autres

peintres

ses élèves

ses émules

Non résultat

du hasard

art centralisé :::

deux pouvoirs:

1/ Eglise (renouveau, contre-Réforme Jésuite)

2/ la Cour

— La contre-Réforme

sous l'instigation des Jésuittes

construit

des églises

qu'il faut décorer

::::: le siège

de la Communauté::: en Flandre

Anvers

— La cour:::

de Bruxelles

qui représente

le roi d'Espagne

> propriétaire du pays

mécène

Le grand maître::: Rubens

né à Siegen

en 1577

en Wesphalie (Allemagne)

pendant l'exil de ses parents

son père échevin d'Anvers (suspect)

Pierre-Paul Rubens

après séjour de 10 ans (en allemagne)

revient à Anvers

après la mort de son père

étudie

chez des maîtres locaux

passe maître assez jeune

devient

le peintre

officiel / des Jésuites

de la cour

il s'enrichit

mène une vie / élégante

large

où le travail

a une place prépondérante

(lever à 5 heures

- messe)

mais musique

sciences

lettres

le monde

ont leur part.

Gentilhomme

souvent en mission diplomatique

entrepreneur

de peinture

atelier organisé

beaucoup d'aides

pour chaque genre

prix variant

selon la part du maître.

son oeuvre:::: 2000 tableaux

dont:

1) compositions religieuses abondantes

2) compositions allégoriques
mythologiques
historiques

3) Portraits

4) Paysages

Donc labeur considérable

mais qui ne tua point son homme.

meurt à 63 ans

en 1640.

Sa formation:

Voyagea en Italie

se forma surtout au contact

des peintres-peintres

Vénitiens

Giorgione
Titien — des coloristes

Sa conception de l'art:

réaliste par tempérament

idéaliste par conviction

Réaliste

= pas pour étonner —

- il tenait de sa race -

= descendant

des Van Eyck

X L'âge d'or
Musée d'Etat
de Vienne

Tellement réaliste =

la réalité

il ~~n'~~en voit ~~pas~~

tous les défauts

par exemple

toutes nudités

féminines
masculines

montrent

des imperfections
des vulgarités

qu'il n'a pas su
n'a pas voulu

éliminer.

Les femmes

il les aimaient

plantureuses

mais

Rubens

ne distingue

pas entre | Ampleur
et | lourdeur

femmes:::: adiposité

peu esthétique

Il reste idéaliste :

~~Toutefois~~

car n'admet pas

les tares de la nature

— elles pénètrent

par surprise —

car Rubens

de conviction idéaliste

(résultat de sa culture classique)

Preuve :

il traite

d'inférieurs

les genres

qui imitent

la réalité:

| portrait
| paysage.

le grand art:::

historique

historique

sujets nobles

empruntés

à la religion

à la fable

(comme ici)

excitent l'artiste

à l'invention.

Son don éminent::::

Rubens fut

le plus puissant

évocateur

de la VIE physique — et ça c'est bien flamand

Il est doué, pour la rendre,

d'une imagination plastique

fougueuse

d'un sens

décoratif prodigieux!

La Vierge entouré d'anges (Louvre) ou des Sts Innocents

Oeuvres religieuses

exemptes de

conviction religieuse
sentiments profonds

mais toiles

supérieurement agréables

— par composition

(élan baroque

successeur doué de Michel-Ange)

— par l'éclairage

(somptueusement dorée

ici esquisse par endroit

laisse voir les fonds)

— par la couleur

(qui change en multiples reflets

= invention de Rubens)

— par la facture

(technique | par touche

| par traînée

près | des romantiques Delacroix

| des impressionnistes)

Reprenons

cette invention

de Rubens

dans un

cliché en couleur

X

Enfants porteurs de fruits

(Berlin)?

La merveille de Rubens :

= la couleur chante

en multiples reflets | Couleurs portées
Colorés.

elle dore

ces corps potelés

elle nuance

ces chairs

elle y met

| la vie
| la vie physique épanouie

= cette splendeur de l'être

| juvénile

| sain,

et cela par des moyens | plastiques de peintre.

La touche est alerte

pour arriver à cette diversité

Cet ensemble de tons
chauds
tendance au rouge —
(froids:: tendance au bleu)

= ne sont
que le support
de la multiplicité
des couleurs des fruits

où couleurs ardentes
claires
stridentes

allant
jusqu'à l'éclat
de la tenture
de velours
capucine
(orangé - rouge) !

Parfaitement
mis en valeur
par opposition
de gris bleuté
de gris froids
du lever du jour !

Retour

Age d'or

Détail du Mariage
noces Henri IV
Louvre
de Médicis

~~Dans les scènes mythologiques~~

Ce don de rendre la vie

non les chairs — des chairs peintes
et non des chair-chair

sa grande originalité

— plus visible encore dans le détail
— tête d'un amour
(Mariage de Médicis et d'Henri IV)
au Louvre

~~à côté des nus d'hommes bronzés~~

Sur un fond bleuté

s'épanouissent

les ~~nus féminins~~ chairs
pleines
charnus
lisses
et rosées.

— Qu'il en rend

plus que l'aspect

il anime la matière

par technique personnelle —

— :::des touches

de couleurs légères
juxtaposées

construisent

cet amour
~~ces femmes ondoyante~~
aux formes ondoyantes

de rapides reflets de nacres

indiquent

le miroitement

de la peau

dans la lumière

des ombres bleuâtres

que soulignent des traits rouges

évoquent

la course du sang

qui y affleure

des rehauts blancs

dans les yeux

disent la mobilité

du regard

donc trouvailles

de génie !!!

se subtituent

à la technique

aux touches mêlées

aux tons fondues

du XVIe s.

des abbréviations

synthétiques

qui vont

faire fortune

en France

en Angleterre

au XVIIIe s.

permettent

~~Poussin~~ à Rubens

d'exprimer

le mouvement de l'organisme

se prolongeant

dans l'action

des figures !

Mais sa science

de la couleur

va plus loin

La Fuite de Loth

(Louvre)

Sujet

Loth

fuit avec sa famille

la ville de Sodome

(femme changée en statue de sel)

Dans le ciel

— les malheurs

infligés par Dieu —

— sur la terre

— anges

qui conduise

les privilégés de Dieu

Composition

basée

sur une loi décorative

= la répétition

3 groupes

Se développe

en une sorte

de bas-relief

classique

(je pense à Phidias, Panathénées)

baroque

par le mouvement

(je pense à Michel-Ange)

La couleur

— c'est à quoi

je voulais en venir —

— utilise les complémentaires

pour notre plus grand plaisir !

tous les coloristes

font de même !

Complémentaires

:: certaines couleurs

dans notre oeil

lorsqu'on regarde

certaines autres.

Exe. Océan Soleil rouge -- ligne verte sur horizon

dans l'oeil.

Rosace

Planche

vert complémentaire

du rouge

bleu " de l'orangé

jaune " du violet

Retour
X
Loth.

Ici Orangé bleu

deux premiers personnages

vert rouge ou rose

ange

jaune de Loth

opposé

au violacé du ciel

Pour le plaisir de l'oeil

on associe les complémentaires !!!

Donc Rubens

merveilleux coloriste

inventeur d'harmonies

colorées

à la suite

des Grands vénitiens

tels Giorgione
Titien
Véronèse

qu'il étudia
dont il médita les oeuvres

x 28 [illegible] musée d'Anvers

La touche chez Rubens
a une vibration
un intermittence
[illegible]
qui [illegible] mêlées
aère son [illegible] de peinture

touche à emporte pièce
géniale
qui touche à tout instantanément, instinctivement
[illegible] tout [illegible] d'aplomb !

X Assomption de la Vierge

(Galerie Liechtenstein, Vienne)

parfois

toiles pompeuses
tourmentées

comme le souhaitait

l'esthétique jésuite

pour frapper

les âmes tièdes.

donc déploiement

d'une nombreuse figuration

abondance

de vêtement somptueux

agitation ~~animation~~

où tout concoure admirablement

a l'envol de Marie

même le froissement des

étoffes

dans les gestes

peut-être

trop de gesticulation

pas de repos

mais par là

l'artiste

réussit

oeuvre impressionnantes

de mouvement !

- Grand attrait

= figures de femmes

puis la couleur _ toute en nuance

X

La déposition de croix

(Musée d'Etat de Vienne)

Oeuvre

d'une haute poésie

d'une grande noblesse

d'une très noble idéal | d'émotion contenue !

et religieuse !

Oeuvre sentie

d'une douleur profonde

| vécue

contraste

avec l'envol précédent

qui avait tendance

à être art de virtuose,

et exclusivement

Facilité

à rendre ~~chair~~ Chair peinte

vive
ou
morte

fait la poésie

de ce tableau

cadavre

aux tons livides

pourtant délicieux

::: miracle de peinture

toujours

étonnante ampleur

vie physique

supérieure

contraste figure de Jean

figure fine
pensive
indécise

dans son expression

pleine

d'une méditation lourde

accablante

pour ces jeunes

épaules

Geste attendrissant de la tierge - douleur respectueuse

NN 24

Vers 1630

Rubens renonce

à ses grands travaux

une femme le retient

au logis

— veuf depuis

1626 —

à cinquante trois ans

il s'éprend d'une jeune nièce

Hélène Fourment
Louvre

Hélène Fourment

(il a 53 ans)

âge de l'ennui

pour celui à qui tout

a réussi

Il la portraiture

elle lui fait

trouver du plaisir

dans le portrait

qu'il dédaignait

mais plus de qualité

de décorateur

que de psychologie !

Encore ici

son oeuvre

= l'expression de la joie de vivre. ! !

oeuvre

rayonante | de santé
| d'optimisme
| de bonheur

Il fut celui

a qui tout

réussi

la vie durant

une vie de

63 ans

quel contraste

avec celle

du grand maître

de la peinture Hollandaise,

Rembrandt!

Qui a réussi mais qui est déchu et mourut dans la misère

Hélène Fourment détail

Splendeur dorée de la couleur

Tout le fond est doré - chaud comme une fin de journée

[illegible] d'été

Expression de la joie de vivre

dans

l'Adoration des mages

(Musée royal des B.A. d'Anvers)

où on retrouve

Hélène Fourment

posant pour la Vierge

- somptuosité
- mouvement
- ampleur

un art d'un grand seigneur

où l'exotisme

fournit l'occassion

au déploiement

des costumes magnifiques

- de couleurs
- de matières

- velours
- soies
- satins

Tout retient Rubens

tout l'enchante

tout est prétexte

à l'abondance

de son imagination

– à sa joie de vivre.

Conclusion:

Ainsi Rubens

le plus grand maître

de la peinture flamande

son plus grand décorateur

ce réaliste

doublé d'un idéaliste

cet évocateur

de la vie physique

généreuse

bonne

saine

ce coloriste somptueux

d'une couleur

qui chante en refrains multiples

d'une touche

~~rabide~~

alerte

ne fatiguant jamais

ses toiles

à emporte pièce mystérieux génial.

coloriste

allant jusqu'à la poésie

des complémentaires

et là devient

l'héritier

des grands

vénitiens.

Rubens

plein de trouvailles

d'abréviations synthétiques

pour mieux rendre

le mouvement

l'action

de l'être humain

de la vie humaine.

Rubens

ce baroque par héritage

héritier

doué de Michel-Ange.

Rubens

dont la poésie

religieuse

est souvent inspirée

Le Christ mis en croix

La descente de Croix

de la cath. d'Anvers

Rubens portraitistes

de la vie familiale

de la joie de vivre

l'homme heureux sa vie durant

Rubens fut et reste

le maître de premier plan

de la peinture flamande

un des 4 ou 5 grands

maîtres

de la peinture universelle.

Les Pays-Bas

donnent

également un autre

maître

en Hollande cette fois

Rembrandt.

A côté de Rubens

se tient Van Dyck

élève favori de Rubens

son homme de confiance

celui pour qui il avait

la plus grande admiration.